

خرس های پاندا

به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد

نویسنده: مائتی ویسنی یک - مترجم و کارگردان: تینوش نظم جو
بازیگران: شهرام حقیقت دوست، مهشاد مخبری
ساکسیفونیست: ایمان جعفری پویان
طراح صحنه، دیوار کوب و برنوش: سیامک احصابی

عکس: عباس کوثری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رمانال جامع علوم انسانی

عکس‌ها عیسی کوزلی

ریتم کند را دوست دارم

فقط اعتراض.

م.ا.م: شما در طول نمایش از نمادهای بسیاری استفاده کرده‌اید، سبب، رنگ‌هایی که از دیوار فرو می‌ریزند، قفس‌ها... که هر کدام مفاهیم مختلفی را به مخاطب القا می‌کرد. اما به نظر می‌رسد که پرداختن به این نمادها و مفاهیم، از اهمیت خود اثر بیش تر شده و اهمیت اصل اثر را در درجه دوم قرار داده.

این نمایش از نظر متنی نمایش بسیار ساده‌ای است. نه زبان پیچیده‌ای دارد و نه شخصیت‌های پیچیده‌ای. برای این نمایش، معتقد بودم که متن برای خودش کافی است. اگر می‌خواستم خیلی به متن بپردازم، توی تله می‌افتادم. زیرا نمایش بسیار سختی است برای اجرا و به همان اندازه اجراش پیچیده است. انتخاب کارگردان در این بین، در پیدا کردن روش اجرای آن بسیار مهم است. اگر می‌خواستم به متن بپردازم، مجبور بودم به نمادهای مختلف آن معنی بدهم و برداشت خودم را به مخاطب تحمیل کنم. اما تمام زیبایی این نمایش نامه به این است که هر کس برداشت خودش را بکند. متن ابهام‌آمیز است. در ذهن مخاطب سؤال‌هایی پیش می‌آید که در نهایت برای آن‌ها جوابی پیدا نمی‌کند. من تمام تلاشم بر آن بود که آن ابهام را در اجرایم به وجود آورم و حس‌هایی که به عنوان خواننده، مترجم و کارگردان نسبت به متن داشتم به مخاطب منتقل کنم. این حس‌ها، می‌توانند قطعی و منطقی نباشند. بسیار هم غیر منطقی باشند. چون نمایش نامه هم همین‌طور است. این حس‌ها را در جزئیات آوردم و فکر نمی‌کنم که به متن لطمه‌ای زده باشد. زیرا متن بسیار ساده و شفاف است. مثل شکسپیر نیست که شما را مجبور کند که برای عبارات‌اش تعبیر پیدا کنید. درست است که کار کارگردان این است که به متن معنی دهد. اما این قضیه در مورد بعضی نمایش‌نامه‌ها صدق نمی‌کند. از جمله **خرس‌های پاندا**. زیرا معنی در درونش وجود دارد. پس کارگردان باید فرمی را پیدا کند که در آن، مخاطب بتواند احساسات جدیدی را در درونش پیدا کند.

می‌آمد که یکی از بهترین نویسندگان حاضر در فرانسه است. وقتی برگشتم ایران، نمایش نامه **خرس‌های پاندا** در چمدانم بود، اما نمی‌دانستم جامعه الان ایران به چه نوع نمایشی احتیاج دارد. شش هفت ماه طول کشید تا جامعه خودم را بشناسم. آن موقع بود که متوجه شدم که نمایش **خرس‌های پاندا** چه قدر به جامعه امروز ایران می‌خورد و چه قدر آشنایی با آن ضروری است. وقتی ترجمه نمایش نامه، توسط نشر ماه‌ریز چاپ شد، فروش‌اش خیلی بالا بود.

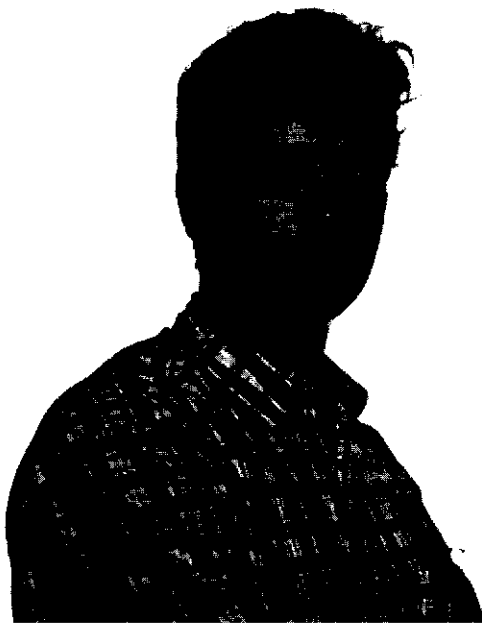
ب.م: ماتی ویستی یک چه‌طور آدمی است؟ وقتی نمایش نامه **خرس‌های پاندا** را می‌خوانی، شخصیت جذابی به نظر می‌رسد.

ماتی آدم بسیار آرام و مهربانی است. در کمال سادگی، تمام آن راز و جادویی که در آثارش می‌بینی، در خود او نیز هست. در نگاهش، در برخوردش و در حضورش. روی کارش بسیار متمرکز است. از جوانی به نوشتن شعر و داستان می‌پرداخته. هزاران شعر دارد که کم‌کم بعضی از آن‌ها تبدیل به داستان و نمایش نامه شده‌اند. در واقع سوره‌های شعری‌اش به نمایش نامه نویسی رسیده. در نتیجه دنیای رویایی آثارش با شعر نسبت نزدیکی دارند. او هنوز هم شاعر است و شعر می‌گوید. در کشوری می‌زیسته که اکثر آثارش دچار سانسور شده، در نتیجه مجبور بوده با این مقوله بجنگد و چه راهی بهتر از شعر که استعاره‌ای است. هیچ کدام از نمایش‌نامه‌های او تا زمانی که در رومانی زندگی می‌کرده، نه چاپ شده و نه به اجرا رسیده. در حالی که به محض این که پایش به فرانسه می‌رسد و آثارش به فرانسوی چاپ و اجرا می‌شوند. در مصاحبه‌ای که من با او انجام داده‌ام، گفته که برایش بسیار جالب است که آثاری را که در گوشه اتاق خانه کوچکش در انزو انوشته، حالا بعد جهانی یافته‌اند و دارند در فرانسه و تمام دنیا اجرا می‌شوند. در حالی که آن موقع رفتن خودش به غرب یک رؤیا بود. او معتقد است که هر نمایش نامه باید یک جنبه اجتماعی داشته باشد و به جامعه خودش نزدیک باشد. اما باید قدرت ادبی‌اش هم زیاد باشد. تلاش می‌کند هر صفحه‌ای که می‌نویسد، ادبیات باشد، نه

کبرخلاف انتظار مان، تینوش نظم جو ساده و بی ادعا به دفتر مجله آمد؛ بر خلاف اجرایش از نمایش نامه **خرس‌های پاندا**. با آگاهی از پیشینه‌اش و فعالیت‌هایش در فرانسه، خودمان را برای یک چالش درست و حسابی آماده کرده بودیم و حرف هم زیاد داشتیم. اما او خیلی دمکرات و خوش رو به حرف‌های مان گوش داد و حرف‌های خودش را هم زد. دلایل مان را گفتیم و دلایل‌اش را گفت، کمی ما قانع شدیم و کمی او. کمی ما کوتاه آمدیم و کمی او. اگر چه با تمام این اوصاف نمی‌توان منکر تسلط او بر طراحی فضا، دکور، میز انسن، تکنولوژی، سینما و در یک کلمه، خلاقیت شد، و شخصیتی پر شور و پر انرژی که این ویژگی‌ها به اثرش نیز تسری یافته است.

ب.م: تینوش نظم جو متولد سال ۱۳۵۲ تهران. نصف زندگی‌اش در ایران گذشته و نصف دیگرش در فرانسه. در رشته سینما در مدرسه اسقای پاریس تحصیل کرده است و این یکی از رشته‌های متعددی است که او در آن‌ها به تحصیل اشتغال داشته است. چند فیلم در فرانسه ساخته و عمده فعالیت‌اش در زمینه نوشتن، ترجمه و کارگردانی تئاتر و سینماست. نمایش **خرس‌های پاندا** هجدهمین نمایش اوست که به صحنه می‌آید. او در سال ۱۹۹۳ یک گروه تئاتری تشکیل داده به نام **آئی‌یکه** حاصل فعالیت آن، اجرای نمایش‌نامه‌هایی از هارولد پینتر، اورژن یونسکو، ژان تاردیو، ساشا گیتری، ابراهیم مکی، رضا قاسمی و محسن یلفانی بوده است. نمایش نامه **قوی تر از شب** محسن یلفانی را به فرانسه ترجمه کرده که چند جایزه را برای او به ارمغان آورده. نمایش **خرس‌های پاندا** اولین اجرای او در ایران است.

ب.م: چه‌طور با ماتی ویستی یک آشنا شدید؟ او نمایش **خیانت هارولد پینتر** را که ما کار کرده بودیم، دیده بود و خیلی هم خوشش آمده بود. سر آن اجراها با هم آشنا شدیم. من هم زمان یک مجله تئاتری هم در می‌آوردم به نام **همان** (توی بی). یک شماره از مجله را اصلاً به ماتی اختصاص دادم. اگر چه او در فرانسه زیاد معروف نیست، اما به نظر م

گفت‌وگو با تینوش نظم‌جو، کارگردان «خرس‌های پاندا»

■ بی‌تا ملکوتی / ماندانا اعتمادمقدم

م.ا.م: نه، مسئله آموزش نیست، مسئله دیده شدن اثر است. به عنوان مثال یک جوان هجده‌ساله آمریکایی یک سینمایی حرفه‌ای محسوب می‌شود، حتی اگر سواد سینمایی نداشته باشد. زیرا تعداد فیلم‌هایی که از کودکی تا به امروز دیده به قدری زیاد بوده که از او یک مخاطب پرورش یافته، ساخته.

م.ا.م: شاید من منظورم را بد بیان کردم. شما گفتید که من مخاطبی که باید روی صندلی لم بدهد و از کار لذت ببرد، نمی‌خواهم. می‌خواهم مخاطب روی جزئیات اثر من متمرکز باشد تا آن‌را از دست ندهد.

منظور من از لذت، مفهومی است که در ایران رایج است. یعنی دیدن تصاویر قشنگ، سنوگرافی زیبا و حرکات موزون. اگر کسی از حضور بازیگر من لذت می‌برد و هم‌زمان تفکرش هم به کار بیفتد، من به هدف خودم رسیده‌ام.

م.ا.م: ضرورت استفاده از فیلم و تکنولوژی تا این حد را در چه می‌دیدید؟ پرده‌ای که از ابتدا تا انتهای نمایش در صحنه دیده می‌شود و این همه تصویری که روی آن‌ها نقش می‌بندد. تا اندازه‌ای استفاده از فیلم به عنوان تخیل یا رویا یا اتفاقات ماوراءطبیعی در این متن منطقی به نظر می‌رسد. اما پیش از حد است.

من همین نمایش را در فرانسه هم اجرا کردم. آن‌جا با استفاده از بدن بازیگر و کربوگرافی، متن را اجرا کردم. اما برای اجرای آن در ایران مشکل داشتم. چون امکان نداشت همان اجرای فرانسه را در ایران اجرا کنیم. هر کس متن را می‌خواند، از اجرائیش در ایران ابراز تعجب می‌کرد. من باید راه‌حلی برای آن پیدا می‌کردم. این نمایش برخورد و انعکاس دنیای مجازی و مرده‌تصویر و دنیای تئاتر زنده است. من می‌خواستم گذرگاه این مرد را از یک دنیای دیبای دیگر نشان دهم. در این ۹ شب، زن که می‌تواند، مرگ باشد

دید. و دنبال آن نبود که آخرش چی می‌شود. باید با بازیگران و کارگردان همراه بازی شد و خود را رها کرد. مخاطب باید هم‌پای بازیگر زحمت بکشد و عرق بریزد. و در کل هم از نتیجه کارم راضی هستم. من اصلاً فکر نمی‌کردم که نمایش من به این اندازه مخاطب پیدا کند. من به مخاطب روشنفکر و عام اعتقاد ندارم. مخاطب نمایش من به دو دسته فعال و منفعل تقسیم می‌شوند.

م.ا.م: شما که تا این اندازه به مخاطب فعال و مخاطبی با ذهن تربیت شده معتقدید و شاید با این نوع کار، چنین مخاطبی را هم پرورش می‌دهید، یک تناقض در کارتان دیده می‌شود. شما شهرام حقیقت‌دوست را برای نقش مرد انتخاب کردید. خیلی از مخاطب‌های شما فقط به‌خاطر دیدن او به دیدن نمایش شما می‌آیند و این دسته را نمی‌توان جزو مخاطب متمرکز و فعال به حساب آورد.

من به علت این‌که خیلی کم در ایران بوده‌ام، با جامعه سینمایی و تلویزیونی آشنایی چندانی ندارم. وقتی شهرام حقیقت‌دوست را که آمده بود برای ایفای این نقش، برای اولین بار دیدم، هرگز او را قبلاً ندیده بودم و اصلاً او را نمی‌شناختم. من برای ایفای این نقش بازیگرهای زیادی دیدم؛ هم بازیگران تئاتر و هم سینما. ایده‌ام برای ایفای این نقش، یک بازیگر چهره نبود. اگر چه برای ورسبون دیگری از کار به آتیلا پسیانی هم فکر کرده بودم. اما در نهایت شهرام حقیقت‌دوست انتخاب شد. زیرا من دنبال یک بازیگر لحظه‌ای بودم. شخصیت‌های این نمایش هیچ هویت و روانکاوای ندارند و در لحظه اتفاق می‌افتند. او می‌توانست لحظه‌هایی را که من می‌خواستم در بیاورد. لحظه‌هایی احساسی و نه تکنیکی. اصلاً چه اشکالی دارد یک ستاره، مخاطب عادی را به سالن‌های تئاتر بکشاند؟ مخاطبی که حتی یک‌بار هم پایش را توی سالن تئاتر نگذاشته. در ضمن من به پرورش مخاطب اعتقادی ندارم. قرار نیست کسی معلم کسی باشد.

م.ا.م: اما دغدغه فرمی که شما در اجرای این کار داشته‌اید و وارد کردن به نوعی تکنولوژی به زعم من و عناصر تصویری، مخاطب را کمی از تم اصلی داستان جدا می‌کند. به عنوان مثال در آن صحنه‌ای که رنگ‌ها شروع می‌کنند از دیوار فرو ریختن، تمام کسانی که در دور و اطراف من نشسته بودند، فقط به رنگ‌ها نگاه می‌کردند و از همدیگر می‌پرسیدند که منشأ این رنگ‌ها کجاست و چگونه این کار دارد صورت می‌گیرد. در حالی که یکی از زیباترین و کلیدی‌ترین صحنه‌های نمایش، در حال اجرا بود. به نظر من تا این حد استفاده از فن‌های مختلف، مخاطب را از مسیر و هدف اصلی دور می‌کرد.

دغدغه من در ایران این بود که نمایشی اجرا کنم که فراتر از متن و از خود اجراء اتفاقی به وجود آورد. می‌خواستم با مخاطب خودم برخورد دیگری داشته باشم. انتظارم از مخاطب‌ام خیلی زیاد است. دوست ندارم که مخاطب بیاید داخل سالن، راحت بنشیند و راحت نگاه کند. یک ساعت زیبا و لذت‌بخشی را بگذراند و برگردد خانه‌اش. تئاتری که من کار می‌کنم، این نوع تئاتر نیست. ذهن مخاطب باید در حین دیدن نمایش، فعال باشد. دیدن این نمایش، آسان نیست. برای تماشاچی نمایش سختی است. نمایش من ریتم کندی دارد و همان لحظات کند، لحظات مهمی هستند. ریتمی که مخاطب را وادار می‌کند تا تمرکز زیادی داشته باشد تا بتواند وارد نمایش بشود. در غیر این صورت زود خسته می‌شود. من همیشه تئاتر را با هنر مجسمه‌سازی مقایسه می‌کنم. تئاتر باید برای مخاطب مثل یک مجسمه باشد. شما نمی‌توانید در مقابل یک مجسمه روی صندلی لم بدهید. باید از جای‌تان بلند شوید، دورش بگردید، بروید عقب، زاویه دیدتان را عوض کنید. آن‌هم نه یک‌بار، بلکه چندبار. در تئاتر هم ذهن مخاطب باید از جای خود بلند شود و دور اثر چرخ بزند. ممکن است تماشاگر با یک‌بار دیدن نمایش من گیج شود. این تئاتر را باید بیش از یک‌بار

حتی اگر بخوایم شش ماه دیگر همین نمایش را کار کنیم، شاید طور دیگری بشود.

ب.م: دیدن نمایش شما، کل ذهنیت من را نسبت به نمایش نامه به هم ریخت. شاید این بحث خیلی نتواند علمی باشد، زیرا متعلق به دنیای حسن های آدم است. به نظر من نمایش نامه خرس های پاندا یک نمایش نامه تراژیک است با فضایی غمناک در مورد تنهایی یک آدم. اما نمایش شما به طرف یک فضای Fun و کمیک می رود.

خیلی خوب است که نمایش من موفق شده ذهنیت شما را به هم بریزد. شما قرار نیست که بروید و ذهنیت خودتان را دوباره ببینید. امکان هم نداشت که من بتوانم کاری انجام دهم که به زیبایی ذهن شما باشد. تاثیر باید یک اتفاق غیر منتظره باشد. من هم قبول دارم که نمایش نامه خرس های پاندا، نمایش نامه تراژیکی است. اما در دل کمندی هم می توان تراژدی را یافت. من این نمایش نامه را به صورت امپرسیو نیسم کار کردم، نه اکسپرسیو نیسم؛ یعنی لحظه ها، من لحظه های تراژیک هم در این کار دارم. لحظه های تنهایی مردم، مثل لحظه ای که دارد در تنهایی به صدای ساکسیفون اش همراه با آواز زن گوش می کند و زن دارد آواز «الزاهای آراگون را می خواند. این نمایش نامه می گوید که همگی ما در این دنیا تنها هستیم و بهشت مان را گم کرده ایم.

ب.م: به عنوان مثال مدل لباس شخصیت زن و کلاه گیس هایی که بر سر می گذارد و هر صحنه هم کلاه گیس ها می عوض می شوند، فضای نمایش را خیلی فانتزی کرده.

ما در این جا محدودیت هایی داریم که نمی شود منکر آن ها شد. یا باید سر بازیگران زن روسری بگذاریم یا کلاه. یکی از جزئیاتی که رویش کار کردیم، همین کلاه گیس ها بود. این زن فقط متعلق به این مرد نیست. روزها زن جاهای مختلفی می رود و فقط شب هایش را به این مرد اختصاص می دهد در ضمن دنیای ماثی ویسنی یک دنیای فانتزی است. و دنیای فانتزی دنیای جذابی است. اصلاً تاثیر اروپای شرقی خیلی فانتزی است. آمیخته با گروتسک و رویا.

م.ا.م: پس اختلاف میان لباس زن و لباس مرد از کجا می آید؟ مرد لباسی کاملاً معمولی و اسروزی پوشیده، در حالی که زن لباس عجیبی بر تن دارد.

جنس این دو نفر یکی نیست، فقط در جاهایی به هم می رسند. آن جایی که هر دو مسخ می شوند. زن از یک لباس رنگارنگ و فانتزی می رسد به یک لباس یکدست سیاه و مرد هم دوباره با همان ملافه های سفید ظاهر می شود، یعنی یک سادگی بدوی.

ب.م: تعویض صحنه ها، ریتم نمایش را می انداخت. در اوایل نمایش خود بازیگران صحنه را تعویض می کردند و مدت زمان کوتاهی طول می کشید تا برسیم به صحنه بعدی، اما از اواسط نمایش آدم هایی وارد صحنه می شوند و زمان تعویض صحنه هم طولانی تر می شد. یعنی نمایش، قراردادی را که با مخاطب گذاشته بود، نقض می کرد.

این مسئله اجتناب ناپذیر بود، زیرا ما یازده بار تعویض صحنه داشتیم. در جاهایی که لازم بود موسیقی پخش می کردیم در لحظاتی که باید مخاطب به سکوت گوش دهد، می گذاشتیم که تعویض صحنه در سکوت انجام شود. ▶

نمایش در تهران

شرقی است و مخاطب شرقی با این نوع عرفان آشنایی دارد. شاید این ریتم کندی که شما انتخاب کرده اید و این میزان مکث برای مخاطب غربی لازم باشد، زیرا او با عرفان شرقی آشنا نیست، اما مخاطب ما را خسته می کند.

مکث، سکوت و ریتم کند اصلاً متعلق به تئاتر است. ریتم سریع برای تلویزیون خیلی خوب است. برای کلیپ، برای چیزهایی که در دنیای مصرفی خیلی خوب جواب می دهند. سرعت در تئاتر هیچ حاصلی ندارد، جز سرعت. حداقل در تجربیاتی که من داشته ام ریتم تند حاصلی نداشته. البته این بحث یک بحث سلیقه ای است. ریتم کند تمرکز به وجود می آورد، همین طور کم نور و کم رنگ بودن عناصر داخل صحنه. من نمایش نامه تک نفره ای از بکت کار کردم که سیزده دقیقه طول می کشید تا نور به جایی برسد که بتوانیم قسمت کمی از بازیگر را ببینیم و این قضیه به جای این که تماشاگر را خسته کند، تمرکزش را ده برابر می کرد. این دعوتی است از تماشاگر تا دنیای خودش را عوض کند و وارد جهان تعمق و تعقل شود. ریتم کند به ناخودآگاه انسان ها نزدیک تر است.

م.ا.م: هر اثری، ریتم مناسب خود را می طلبد. اما شما طوری صحبت می کنید که انگار فقط ریتم کند است که تمرکز و تفکر ایجاد می کند و صحیح است.

من در مورد تئاتری صحبت می کنم که دوست دارم و کار می کنم. حکم کلی صادر نمی کنم. اما هر نمایشی ریتم به خصوص خودش را ندارد، و گرنه یک نمایش نامه توسط هر کارگردانی اجرا شود، باید مدت زمان مشخصی داشته باشد. در حالی که ریتم برمی گردد به انتخاب کارگردان. این ریتم در نمایش خرس های پاندا به نظر من صحیح ترین ریتم است. اما ممکن است کارگردان دیگری این نمایش را با ریتم بسیار سریع کار کند و به نظر خود من هم درست باشد.

یا فرشته و یا تعبیر دیگری، زاویه نگاه و فکر مرد را تغییر می دهد. آن پرده بخشی از تخیل و ذهن مرد است. در جاهایی می تواند وارد آن شود و در جاهای دیگری نمی تواند. در جاهایی یاد می گیرد به آن نزدیک شود و در جاهایی دیگر، امکانش وجود ندارد. در جاهایی قبول شان می کند و در جاهایی نمی کند. می خواستم از تاثیر به دنیای سینما بروم.

ب.م: نمایش، گذر مرد از ۹ شب یا ۹ مرحله است، توسط زنی که می تواند عشق باشد یا مرگ و یا هر چیز دیگری. یعنی ۹ شب در آمیختن که بر این ۹ شب بودن و همبستگی تأکید زیادی شده منظورم وجه متفاوتی آن است. شما به علت محدودیت اجرا بار این نکته را روی عناصر دیگری، از جمله طراحی صحنه، تصاویر و دیگر عناصر گذاشته اید، اما بار اصلی روی دوش بازیگران افتاده. در نتیجه بازی شان به سوی نوعی اغراق و تصنعی بودن کشیده می شود. به عنوان مثال صحنه ای که پایان شب اول است و کسانی در خانه میشل را می زنند، در نمایش نامه اتفاق دیگری می افتد اما روی صحنه، بازی بازیگران به طرف کمندی می رود.

آن صحنه بیش تر برای من یک صحنه بازی است. بازی بین یک مرد و یک زن. قسمت عمده این نمایش نامه برمی گردد به همان بهشت از دست داده همه ما یعنی کودکی مان. و آموختن عشق برای فریب دادن مرگ و فنا. این ۹ شب یعنی یاد گرفتن عشق. یعنی بازگشت به کودکی مان. زیرا بچه ها زودتر از همه، یاد می گیرند و از طریق بازی هم این کار را انجام می دهند. برای من بازی از آن وجه متفاوتی هم آمیزی مهم تر بود. رابطه این دو نفر برای من مثل رابطه دو کودک بود. اگر در بازی بازیگران ام اغراق دیده می شود، برای این است که کودکان اغراق می کنند.

م.ا.م: فضای نمایش نامه یک فضای عارفانه